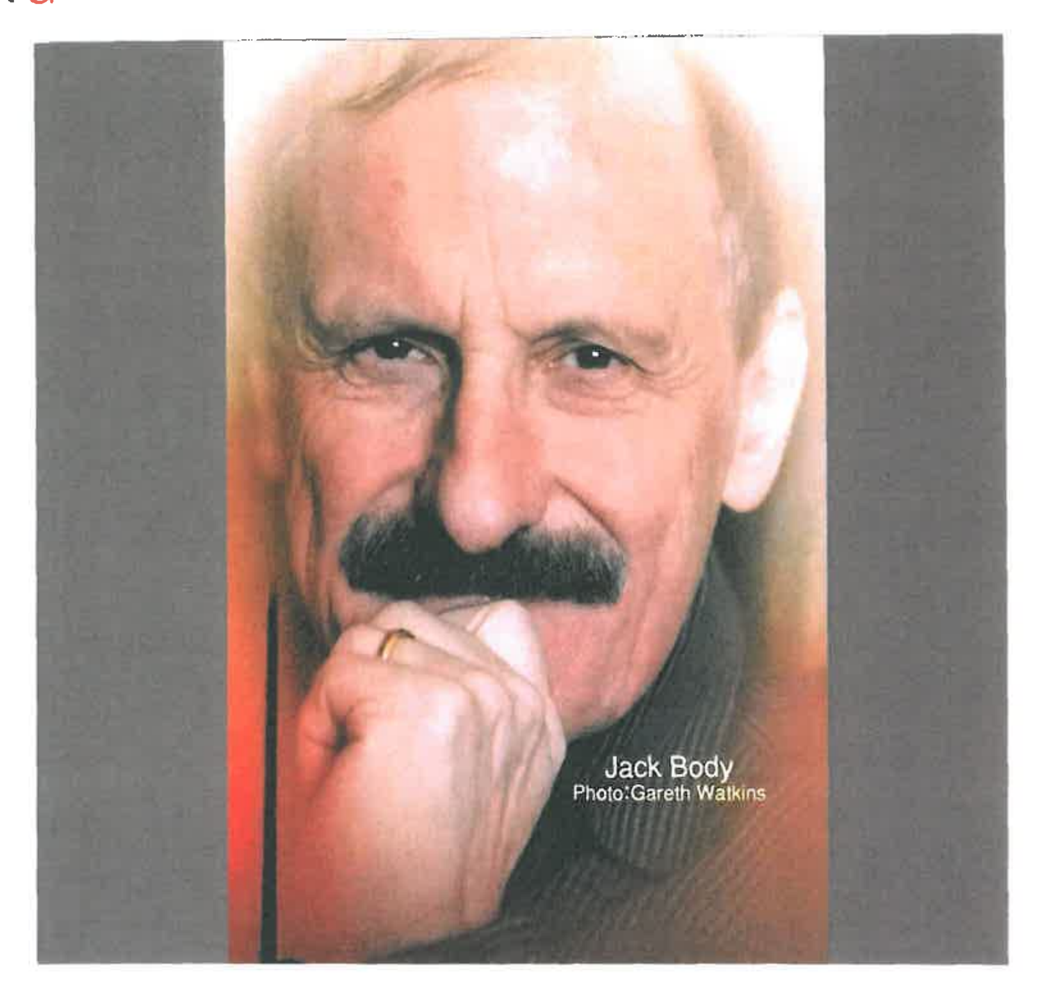

杰克·波蒂与中国音乐

■宫宏宇

就在海外弘扬中国音乐而言，没有任何一个西人像新西兰作曲家杰克·波蒂（John Stanley "Jack" Body，1944-2015）那样，三十年如一日，默默奉献，不计得失。杰克弘扬中国音乐的华路蓝缕之功，具体表现在：一、介绍中国当代作曲家；二、录制、保存、出版中国民族、民间音乐音响资料；三、介绍中国传统音乐给新西兰听众；四、将中国音乐元素运用到自己的创作中。

杰克·波蒂与中国当代作曲家

杰克·波蒂是新西兰音乐界最早认识到中国音乐价值的人士之一。1984年，他和他的好朋友艾伦·托马斯（Allan Thomas，1942-2010）一道，在惠灵顿举办了第九届“亚太艺术节暨作曲家大会”。瞿维、叶小钢代表中国出席了这次音乐盛会。这次艺术节对新西兰民众了解中国当代音乐起了不小的作用。新西兰虽地处亚太地区，但因居民大部分来自英国和欧洲，他们对周边的亚洲音乐是不屑一顾的。杰克觉得，“东方音乐、南太音乐有很多东西是可以推崇的，与西方音乐可以互做补充，丰富世界音乐”[1]。

杰克·波蒂还认为新西兰音乐要想创出自己的一条路，就必须摒弃“重欧轻亚”之错误理念。他邀请周文中、许常惠、瞿维和叶小钢，就是他力图扭转这种局面的首次尝试。由于他的努力，当时大学毕业不久的叶小

1984年瞿维（左一）、叶小钢（右一）、杰克（右二）在新西兰作曲家Douglas Lilburn家做客。照片来源：Phillip Norman, Douglas Lilburn His Life and Music (Christchurch: Canterbury University Press, 2006)，第356页。

1988年5月，谭盾在惠灵顿首演他创作的乐曲。左起：Ross Carey、谭盾、李建中、宫宏宇

钢为小型乐队及打击乐而作的《西江月》首次在新西兰上演。

杰克·波蒂也是最早介绍中国当代作曲家的西方作曲家之一。早在上世纪80年代初，他就在纽约结识了有"中国第一位先锋派作曲家"之称的葛甘孺，并深为之音乐所动。80年代末，他开始邀请中国作曲家来新西兰。1988年，刚在世界乐坛显露头角的谭盾首先被他请来当驻校作曲家。谭盾在新期间，除了将自己1977年根据湖南民谣改编的《五首民歌》录音外，还创作了弦乐四重奏《八色》（Eight Colours for String Quartet）和一首融中国鑔、二胡和印尼甘米兰乐队为一体的作品。后一作品在惠灵顿首演时，引起轰动，《八色》也成为新西兰四重奏团的保留曲目。但没有人知道，为了能让中国作曲家有机会来新，杰克将自己工资的20%拿出来作经费。笔者与他相识近三十年，直到他去年五月去世后，才从时任惠灵顿维多利亚大学校长的纪念文章中得知。

杰克·波蒂不只聚焦"新潮"作曲家，他对中国作曲界的宿儒和新秀也极为留意。1987年初，杰克在成都逗留时，就与当时在川音任教的高为杰一见如故，不仅成为挚交，其友情还延及下一代。1992年，他筹资将高、何训田二人请来参加惠灵顿国际艺术节。几年后，他在成都听过贾达群的作品后，又拍案叫绝，随之将其推荐给惠灵顿国际艺术节组委会。2007年，高为杰、于京君、胡晓、邹向平、杨晓忠、高平、秦文琛等在他的邀请下，齐聚惠灵顿亚太音乐节。2014年初，他又邀请高为杰、高平父子及邹航参加新西兰国际艺术节。同年9月，就在他去世不到一年前，他不忘先前的承诺，了了请贾达群来惠灵顿维多利亚大学讲学、开作曲大师班、与日本作曲家合开室内音乐会的心愿。

杰克·波蒂不仅请中国作曲家来新西兰创作或演奏他们的作品，还请他们讲中国音乐的发展情况，制作广播节目。谭盾第一次来新时，就在维多利亚大学举办了几次演讲，还为新西兰国家电台制作了几台介绍中国新音乐的专题。高为杰1992年参加惠灵顿国际艺术节时，也从当事人的角度，做过关于中国当代音乐创作的报告。同年，瞿小松也在奥克兰和惠灵顿大学举办过中国当代音乐创作的专题讲座。秦文琛2007年来新参加亚太作曲家研讨会期间，也介绍过自己的创作手法。

邀请中国作曲家来新创作新作品、举办中国音乐讲座外，杰克还致力于撮合中新音乐家间的合作。2013年，为促成新中音乐家的合作，杰克不顾手术后羸弱的病体再一次赴京。由于他的努力，中国音乐学院紫禁城室内乐团与新西兰弦乐四重奏团的合作取得了空前的成功。他们于2014年2—3月间在北京、基督城、惠灵顿、奥克兰的多场音乐会上，不仅演奏了高为杰的新作《元曲小唱》（三首）、高平的《四不像》、邹航的《十变五化》，还有杰克自己根据云南《舂米歌》创作的《打》。更有意义的是，音乐会上还演奏了新西兰新一代作曲家受中国音乐影响而创作的作品，如拉德利（Dylan Lardelli）受古琴启发而创作的《静谧·听琴》、斯快尔（Tabea Squire）为中西乐器所作的《嵌合体》、诺里斯（Michael Norris）受中国哲学理念启发而做的《五行》。

杰克·波蒂与宫宏宇1987年1月在贵阳河滨公园录音(王惠英摄)

一个将一些侗、布依、彝、壮、瑶、畲、仫佬族的多声旋律用五线谱记录了下来的新西兰人。1988年，威勒还与笔者合作，将波蒂在贵阳茶馆采录的对歌记谱，并将歌词翻译成英文。杰克后来还为他申请了奖学金来中央音乐学院随田联韬教授读硕士学位。

杰克·波蒂1987年到中国的初衷，是采录少数民族的多声部音乐。但由于当时大部分少数民族地区都没有对外开放，他基本上是失望而归。幸运的是，90年代初，他结识了云南艺术学院的张兴荣教授。1994年初，杰克将张请到维多利亚大学，并组织的一些学者将张采录的音响资料编目。由于他的努力，激光唱牒《云南少数民族歌谣》由荷兰的出版公司出版。1995年，杰克又组织笔者在内的一些人，将张采录的云南少数民族歌曲翻译成英文，制成《云南民族民间器乐曲精选》录音带11盒，在惠灵顿出版。同时，他还筛选了一些精华乐曲制成光碟在荷兰出版。2001年，杰克再邀张兴荣夫妇赴新西兰，在“亚太地区国际音乐教育地区性会议”上宣讲论文，并播放录像。2003年，杰克又与张兴荣的学生李海伦（Helen Rees）一起，将张兴荣夫妇采录的云南少数民族器乐曲进行了系统的整理，并制成四张光碟在国际上出版。

杰克·波蒂与中国民族民间音乐之录制保存及出版

作为民族音乐学家，杰克·波蒂对采集和保存中国民族民间音乐也有很大的贡献。他对中国民族民间音乐的兴趣始于上世纪80年代。最初的原因是听到了一盘中国少数民族多声部歌曲的录音带。1987年初，他通过时任武汉音乐学院教务处长赵德义的关系，去当时还未对外开放的中国黔东南地区采录少数民族音乐。由时在武汉音乐学院攻读硕士的笔者陪伴进入到了凯里地区一些苗、侗和布衣村寨。杰克除了对这些音响、音像资料记谱、研究出版外，在他去世之前，还经[illegible]梅教授之手转交上海音乐学院保存。为我国学人日后研究中国少数民族音乐提供了极其珍贵的素材。

黔东南地区采录少数民族音乐外，杰克·波蒂1987年初还在贵阳和成都的公园、茶馆等休闲场所录制了一些即兴管唱音乐和盲人说唱音乐。这些录音是以前民族音乐学家们不甚留意的，其文献意义非常重大。更重要的是，他还将在这些音响资料整理成论文集配录音带出版。此外，他还出版了包括贵阳、成都街头叫卖音乐在内的音响资料《街头音乐》。

作为教师，杰克·波蒂注重引发和培养其学生对中国民族、民间音乐的兴趣。在他的指导下，学生尼克·威勒（Nick Wheeler）成了第

李祥霆

LI XIANG-TING

Li Xiang-Ting first learned to play the guqin under the well-known guqin master Zha Fu-Xi. He studied at the Beijing Central Conservatory of Music from 1958-1963 under Wu Jing-Lue where he also researched into the performing art of the legendary guqin master Quan Ping-Hu.

Since then he has been exploring new performing and composition techniques of the guqin with a view to enlarging the traditional repertoire.

He currently is Associate Professor of Traditional Music at the Beijing Central Conservatory of Music, and since [illegible] a visiting scholar at the Cambridge University Music Department. He also teaches guqin at the School of Oriental and African Studies, London University. Li Xiang-Ting has made many recordings and published several papers on guqin, and has performed widely throughout the world.

李祥霆《中国魂》插图及说明（宫宏宇译）

彝族口弦（宫宏宇摄）

杰克·波蒂与与古琴评弹和京剧

杰克·波蒂自从1980年代初，在伦敦大英博物馆听过李祥霆的演奏后，他就一直对古琴音乐难以忘怀。他觉得“独乐乐不如众乐乐”，如此天籁应和新西兰民众共享。1993年，他将李祥霆请到新西兰，为了使李在新的演出成功，杰克特请笔者全程伴陪。李除在新西兰数所大学讲了古琴与中国传统文化外，还在惠灵顿等八个大小城市为市民巡回弹奏，使新西兰人对中国的文人音乐也有了一定的了解。在李离开新西兰之前，杰克还请当地的唱片商为他录制了一盘题为《中国魂》的光盘。

杰克对中国说唱艺术也有浓厚的兴趣。1996年，评弹艺术家蒋云仙来奥克兰探亲，得知蒋在奥克兰表演的事后，他即刻让我请她去惠灵顿也表演几场，并安排好她的机票、食宿、演出费等事宜。为解除蒋因为不谙英文的担忧。杰克不但事先为蒋在一个华人学者家安排好了住宿，还每天亲自接送她。为了确保蒋的演出成功，杰克不但带着音响师在音乐厅调试音响，还广发请帖联系大众媒介为蒋宣传。为了使更多的人也能领略蒋的艺术，杰克还组织人为蒋录像，作为资料，保存在维多利亚大学图书馆。事后，杰克不但只字不提自己的辛苦，还直夸蒋的表演是真正的“瑰宝”，并建议我和奥克兰电视台联系，让他们采访蒋云仙。

杰克一直希望把京剧介绍给新西兰民众。1990年初，他和正在澳大利亚表演的天津京剧团联系好，请他们顺便也来新西兰表演，费用他负责筹备，剧场和演员的食宿他也负责安排。为了确保演出顺利，杰克还两次从惠灵顿飞到奥克兰与当地的演出公司敲定细节。天津京剧团来新后，在惠灵顿和奥克兰各表演了几场，大获成功。京剧团有些人觉得杰克组织演出是为了赚钱。其实在新西兰这样一个商业社会里，组织京剧演出是赚不到钱的。京剧虽说在国际上渐被看重，但还谈不上有什么商业价值。天津京剧团的演出虽说成功，但在收入上根本不够支付整团人马的开支。天津京剧团来到新西兰后，不但没有对杰克表示谢意，带队的领导和奥克兰文化领事还抱怨接待不够规格。可是他们哪里知道，为了使京剧能在新西兰上演，杰克把自己的一年的工资都搭了进去。

将中国音乐元素运用到自己的创作中

杰克也是首位将中国音乐素材运用到自己创作中的新西兰作曲家。他1987年为Kronos四重奏团创作的《三首采风曲》中的第一首，就用到了他在成都时录的彝族口弦音乐。1997年，他在歌剧《艾黎》中，将实地采录的甘肃民歌“花儿”直接用在了总谱中。剧中的农民歌手则是他亲自选定的来自甘肃的两位民歌手。杰克2008年首创，2014年改编的《云南采风组曲》（四重奏和录音混合媒体九首）的素材更是直接取自张兴荣采录的散居在云南的拉祜、白、哈尼、傈僳、傣、彝族尼苏支的音乐，和雅文采自贵州的布衣族女声复唱。除直接利用中国少数民族音乐素材创作外，杰克还从中国哲学中汲取灵感，他2013年受紫禁城室内乐团委约为民族乐器所创作的《天运帝曰》就是受到庄子的启发而作的。

杰克·波蒂的中国朋友，无论是作曲家、民族音乐学家，还是器乐家、歌唱家，一提起他来，都情不自禁地赞他为中国音乐的“知音”。其实，杰克哪里只是中国音乐的“知音”，他更是个中西音乐桥梁的构建者，一个大写的“人”。

---

① 蔡馥如《新西兰音乐家与当地作曲家》载《人民音乐》1997年第11期。

（本文为作者2015年12月在浙江音乐学院（筹）举办的“二十世纪后民族主义作曲家杰克·波蒂的跨文化音乐作品研讨会”的英文发言稿，此次作为中文发表有较多改动。）

宫宏宇 宁波大学音乐学院兼职教授，新西兰尤尼坦理工学院高级研究员

（特约编辑 于庆新）